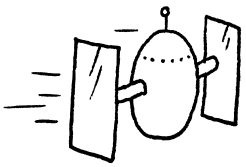
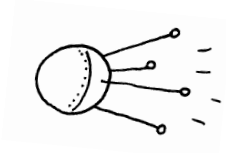
LES SUBSISTANCES

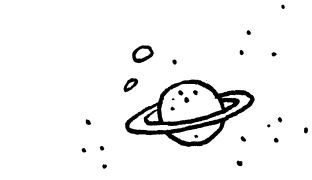
Laboratoire international de création artistique I Lyon
Théâtre - Danse - Cirque - Musique



Relations avec les publics

Bilan saison 2014-2015





Index

- Les Rendez-vous autour des créations | **page 05**
- Action culturelle et élargissement des publics | **page 11**
- Projet culturel en milieu pénitentiaire | **page 21**
- Éducation artistique et culturelle | **page 27**
- La Foire aux Savoirs | **page 37**
- Les cours de Langues-Minute | **page 41**
- Hors les murs septembre 2014 | **page 47**
- Médiations culturelles en chiffres | **page 59**
- Observations et Perspectives | **page 65**

SERVICE DES PUBLICS
DES SUBSISTANCES

Morgan Fraisse-László – 04 78 30 37 26 – morgan.fraisse-laszlo@les-subs.com
Claire Leroy - 04 78 30 37 39 - claire.leroy@les-subs.com

Tout Public

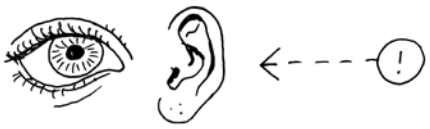
Les Rendez-vous

autour des créations.

Spectacles : un tarif unique à 8€ pour tous, toute l'année.

Depuis leur création, Les Subsistances défendent une politique tarifaire très basse afin de favoriser l'accès à la culture de tous les habitants, dans leur diversité sociale et culturelle.
Les rencontres, répétitions publiques, visites, sont gratuites et ouvertes à tous.

RENDEZ-VOUS À TOUT INSTANT



POUR VOIR ET ENTENDRE
LES ARTISTES AU TRAVAIL

SE RENCONTRER ET ECHANGER

Lieu d'expérimentation et d'initiation aux arts vivants, Les Subsistances sont un espace de dialogue entre artistes et habitants, un territoire de transmission et d'échange avec le plus large public. Des actions culturelles au cœur du processus de création sont programmées au fil de la saison : ces rendez-vous s'adressent à tous et sont gratuits. On peut venir voir des artistes au travail et mieux découvrir les projets accueillis en résidence.

LES CHANTIERS

Les artistes en résidence aux Subsistances invitent les publics à échanger à l'occasion d'une présentation d'étape de travail en cours. Ces moments dédiés de partage et de discussion sont ouverts à tous : chacun vient se confronter à la création d'aujourd'hui et découvrir le point de vue des artistes sur les grandes questions sociétales du monde qui nous entoure.
Gratuit et ouvert à tous.

12 Chantiers ont rassemblé 652 spectateurs en 2014-2015
[11 Chantiers aux Subsistances + 1 Chantier délocalisé au Centre Hospitalier St-Luc St-Joseph, Lyon 7ème]

LES BABELS

A l'issue des spectacles, des rencontres avec les artistes sont organisées sur chacune des séries de représentations. Les compagnies sont invitées à évoquer le processus qui les a conduit à la création, puis à répondre ensuite aux questions du public.
Gratuit et ouvert à tous.

4 Babels ont rassemblé 72 spectateurs en 2014-2015

Visite virtuelle pour
smartphone & tablette

SUBS CIRCUIT

VOIR ET VISITER

VISITE [Ré]CRÉATIVE

Une visite guidée pour découvrir le site patrimonial des Subsistances : couvent au 17ème siècle, caserne militaire puis lieu culturel. On enchaîne ensuite avec un Chantier pour rencontrer des artistes au travail ! *Gratuit et ouvert à tous*

La Visite récréative de Novembre 2014 a rassemblé 21 spectateurs

VISITES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Des visites ludiques pour découvrir l'histoire du lieu et son projet artistique en famille !
Gratuit et ouvert à tous

13 Visites JEP ont rassemblé 874 spectateurs en 2014-2015

PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS

Lieu d'expérimentation, Les Subsistances proposent tout au long de l'année des ateliers de pratique artistique pour prendre la scène et se confronter à la création d'aujourd'hui !

ATELIERS HEBDOMADAIRES ADULTES

Atelier danse contemporaine
Avec Corinne Garcia et Jeanne Vallauri, danseuses.
Corinne Garcia et Jeanne Vallauri, influencées par les différents chorégraphes avec qui elles travaillent régulièrement, animent cet atelier à partir de leurs expériences de la création. Cet atelier constitue une traversée de la programmation des résidences, une expérimentation sensible du travail des artistes.
Les mardis d'octobre 2014 à juin 2015

Atelier théâtre
Avec Philippe Chareyron, comédien.
Cet atelier est pensé comme une immersion dans la création contemporaine telle qu'elle se vit aux Subsistances : les thématiques de travail d'artistes en résidence sur la saison 2014-2015 sont traversées lors de ce rendez-vous hebdomadaire qui s'adresse à tous.
Les lundis d'octobre 2014 à juin 2015

WORKSHOPS-BRUNCH

Ateliers de pratique artistique au plateau pour les amateurs, ces rendez-vous sont l'occasion de découvrir l'univers artistique des compagnies en résidence de création. Ensuite, Les Subsistances invitent les participants à se retrouver autour d'un brunch convivial pour se rencontrer et échanger.
16€ tarif unique.

ATELIERS TECHNIQUES DU SPECTACLE

Les Subsistances proposent depuis cette saison des ateliers d'initiation aux techniques du spectacle vivant. L'objectif ? Approcher les différentes facettes d'une régie lumière et d'une régie son, se familiariser avec le matériel et se confronter à la réalité du métier.
60€ le stage

ATELIERS ET STAGES JEUNE PUBLIC

ATELIER CIRQUE HEBDOMADAIRE

En partenariat avec l'École de cirque de Lyon, un atelier d'initiation aux arts du cirque pour les enfants de 4 à 12 ans.
Chaque mercredi de septembre à juin.

LES ATELIERS CREATIFS

Stages de danse, musique et arts plastiques pour les enfants de 4 à 12 ans.
2 sessions en février et juillet pendant les vacances scolaires.
200€ le stage

En 2014-2015, 172 personnes ont participé aux projets et ateliers artistiques aux Subsistances.
9 Workshops'Brunch ont rassemblé 122 amateurs en 2014-2015
2 journées de 6h d'atelier techniques du spectacle ont rassemblé 24 amateurs en 2014-2015

Workshop**s'**Brunch Tania Carvallo & Loge 22 + Ateliers enfants / © Romain Etienne / item

Avec tous les habitants

Action Culturelle

& élargissement des publics.

Les Subsistances engagées !
Avec les structures socioculturelles,
Avec les associations,
Avec les professionnels du champ social….

L'ACTION CULTURELLE AUX SUBSISTANCES,

Les Subsistances sont un lieu où les publics sont invités à suivre l'évolution du travail des artistes, dans des formes très diverses. Parce que nous cherchons à ouvrir la création contemporaine au plus grand nombre, nous travaillons en partenariat avec des nombreuses structures du champ social et associatif.

Ensemble, nous co-construisons des programmes de parcours culturels adaptés aux objectifs de chacun dans l'idée de créer de véritables relations de confiance, permettant d'avoir une vue globale et diversifiée de ce que recouvre la création contemporaine. Visites du site des Subsistances, en aller-retour entre la dimension patrimoniale du lieu et sa vocation aujourd'hui. C'est aussi des rencontres métiers ; des sorties spectacles ; des répétitions avec des artistes en résidence, des visites dans les structures ; des ateliers de pratique artistique et enfin, des projets Hors les murs. Ces projets sont destinés faire connaitre la création contemporaine là où elle est plus difficilement accessible, tant pour des questions géographiques que par éloignement culturel.

Quelques principes sous-tendent notre action :

- Le travail en aller-retour : le travail sur le territoire est aussi important que le travail mené aux Subsistances, dans le respect mutuel des enjeux de nos partenaires et de la programmation des Subsistances.
- L'exigence artistique des actions culturelles est à égal avec celle que nous nous employons à mettre en œuvre dans le cadre des festivals que nous organisons.
- La temporalité dans les parcours pour avoir une expérience la plus exhaustive possible de la création contemporaine. Nous essayons toujours de fonctionner dans des logiques de parcours s'étalant sur un temps plus ou moins long de façon à ce que nos publics puissent avoir une expérience la plus riche possible. Elle est constituée de différents temps de rencontres, sur une grande variété de disciplines artistiques, dans le but de créer une « routine » dans la pratique culturelle.

Charte de coopération culturelle :

Engagées depuis sa création dans la charte de coopération culturelle mise en œuvre par la Ville de Lyon, les Subsistances se sont mobilisées en 2014-2015 sur le volet culture du Contrat Urbain de Cohésion Sociale en direction des territoires et des personnes en difficulté. Ainsi des actions spécifiques ont été proposées aux structures d'insertion socioprofessionnelle du Grand Lyon ainsi qu'aux autres publics identifiés par la Mission de coopération culturelle comme étant des publics auprès de qui il est important de porter une attention particulière. Cette même attention particulière a été portée vers les territoires CUCS où sont développés des projets artistiques (voir le détail par structure).

Focus projets auprès des publics en situation de handicap :

4 projets Handicirque réguliers / En partenariat avec l'École de Cirque de Lyon

- Le Foyer Bel Air situé à St Genis-les-Ollières et le Foyer ADAPEI Henri Thomas, à Bron, accueillent des adultes déficients intellectuels dont le handicap ne permet pas le travail en milieu protégé.
- L'accueil de jour Ile Barbe – ALGED : Implanté sur le site de l'Ile Barbe, le Centre d'Activités de Jour Barbe est agréé pour recevoir 30 personnes à partir de 20 ans.
- L'association Adelaide Perrin – Site d'Ainay : accueille des adultes en situation de handicap mental et/ou physique sur plusieurs services (accueil de jour mais aussi en foyers d'hébergement).

➔ Foyer Bel Air & ALGED Ile Barbe : Ateliers cirque hebdomadaires

➔ Foyer ADAPEI Henri Thomas & Association Adelaide Perrin : Ateliers cirque mensuels

Au-delà de l'initiation, ces ateliers sont une passerelle vers la création contemporaine car le parcours culturel associé propose des spectacles et répétitions tout au long de la saison.

Atelier Cirqu'en partage

Atelier cirque hebdomadaire pour 6 personnes en situation de handicap et 6 personnes tout public, coréalisé avec l'ECL. En décembre 2014, un focus danse a été proposé par les Subsistances : 2 ateliers ont été animés par Corinne Garcia, danseuse. Plusieurs répétitions publiques et spectacles ont aussi été proposés pendant la saison.

Ateliers avec la Compagnie Projet In Situ : La Compagnie a mené 7 ateliers aux Subsistances dans le cadre de leur projet artistique *La Ronde,* avec un groupe mixte de 9 personnes dont 2 personnes malvoyantes.
3 étudiantes de l'ENSBA, 3 personnes âgées et 1 personne complice.

Autres partenaires en 14/15 :

ITEP de Vienne : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique accueillant 20 enfants et adolescents présentant des troubles du comportement.
Visite des Subsistances et rencontre métiers.

Le SAAAIS 69 : le Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire du Rhône accompagne des jeunes de 6 à 20 ans, déficients visuels ou malvoyants, pour faciliter leur prise d'autonomie et favoriser l'intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Visite et spectacle autour du Week_End sur Mars !

Le Foyer Clairefontaine : Accueil en foyers d'hébergements de personnes sourdes avec handicaps associés.
Visite et parcours spectacle sur Aire de Jeu.

Les Subsistances sont engagées dans le cadre du parcours culturel spectateurs sourds et malentendants, ainsi que dans le collectif Art Culture et Handicap (coordonné par l'APF).

Focus projets avec les structures d'insertion, les centres socioculturels :

Missions locales de Lyon
Un parcours avec visite, rencontre métiers et plusieurs spectacles a été proposé pendant le Festival *Aire de Jeu* aux jeunes de la Mission Locale de Lyon.

ALIS (association lyonnaise pour l'ingénierie sociale – Lyon 1er)
Partenariat régulier. Multiples rencontres avec les usagers de la structures lors du café culture. Visites du site des Subsistances. Orientation de personne dans le cadre d'un projet artistique désireux d'intégrer des amateurs (projet finalement avorté, par le metteur en scène pour raisons budgétaires). Structure engagée dans le projet Hors les murs *La traversée du chaos* (sept14).

Tremplin ANEPA (Lyon 1er)
Structure engagée dans le projet Hors les murs *La traversée du chaos* (sept14).

Solid'arte (Lyon 1er)
Structure engagée dans le projet Hors les murs *La traversée du chaos* (sept14). Orientation de personnes dans le cadre de recherche de bénévoles pour la Foire aux Savoirs

Régie de quartier 1-2-4 Services (Lyon 1er) : Actions de médiation auprès des salariés en insertion et des personnes en apprentissage du français. En 14/15 : Visites, répétitions avec David Bobée, travail avec le service technique autour du projet de Ressourcerie.

Ariel Services (Lyon 3ème) : Structure engagée dans le projet Hors les murs *La traversée du chaos* (sept14).

CFEU (Lyon)
Le Centre de Formation des Etats-Unis a effectué plusieurs visites-découverte des Subsistances pour ses différents groupes pendant la saison. Plusieurs stagiaires ont participé aux Cours de Langues minute lors du *Week_End sur Mars !*
Des sorties spectacles ont été proposées tout au long de la saison aux usagers et aux salariés de la structure.
Structure engagée dans le projet Hors les murs *La traversée du chaos* (sept14).

CEFI (Givors et Bron)
Interventions régulière auprès des usagers, mise en place d'une visite-découverte. Structure engagée dans le projet hors les murs « la traversée du chaos » (sept14). Plusieurs stagiaires ont participé aux Cours de Langues minute lors du *Week_End sur Mars !*

Potagers du Garon (Grigny)
Structure engagée dans le projet Hors les murs *La traversée du chaos* (sept14).

Mirly Solidarités (Lyon)
Association d'accompagnement de demandeurs d'emploi, Mirly Solidarités met en place un café culture chaque semaine. Les Subsistances y interviennent régulièrement et des échanges avec les participants naissent des projets de sorties.

Fondation Armée du Salut (Lyon 6ème)
Travail avec le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) sur un parcours de visites, répétition avec la compagnie Toujours après-minuit et sorties spectacles. Plusieurs stagiaires ont participé aux Cours de Langues-minute lors du *Week_end sur Mars !*

IDEO
Partenariat avec l'Atelier Chantier Insertion en couture Fil en forme (Lyon 9ème/ la Duchère). Visite du site, répétition autour du spectacle *Paris* de David Bobée et rencontre avec la costumière de la compagnie autour de son métier et des costumes du spectacle. Présence sur une représentation du spectacle Paris.

ALYNEA (Givors et Oullins)
Plusieurs visites-découverte du site et sorties spectacles.

GRETA (Vénissieux)
Projet de parcours visite, répétition avec la Compagnie Toujours après minuit et spectacle aux Subsistances. Présentations des différents métiers de la culture au GRETA.

Objectif Formation (Vaulx-en-Velin)
Structure qui enseigne le français langue étrangère (FLE) à des publics en insertion. Plusieurs visites-découverte des Subsistances pendant la saison et répétition avec la Compagnie Toujours après minuit

MJC Ménival
Visites-découverte et spectacles avec un groupe d'habitants du quartier de Ménival.

Centre social et MJC de Saint Rambert
Communication spécifique dans leurs locaux des actions menées aux Subsistances à destination des relais et de leurs publics. Rencontre avec le scénariste Olivier Meyrou pour la participation à un documentaire sur la question des identités sexuelles.

Centre Social de Grigny
Visite du site des Subsistances, intervention des métiers de la culture et répétitions avec la Compagnie Toujours après Minuit, pour un groupe d'une vingtaine d'adolescents pendant les vacances scolaires.

Focus projets pour les enfants :

IDEF du Rhône
L'Institut départemental de l'enfance et de la famille (IDEF) accueille chaque année près de 700 enfants et adolescents et une centaine de jeunes mères. Les enfants, dès leur naissance, peuvent être temporairement confiés à l'institution, en cas de crise familiale grave.
Propositions régulières de sorties aux Subsistances et d'interventions dans les locaux de l'IDEF. Actions réalisées cette saison : Visite des Subsistances, sortie spectacle sur le spectacle *CloC* – Compagnie 32 novembre, participation de notre photographe au projet de journal interne créé à l'initiative du service La Passerelle.
Le service La Passerelle a participe au projet Hors les murs de septembre 2014.

Sport dans la ville
Visite des Subsistances et sorties spectacles à l'occasion du *Week_End sur Mars !* (Spectacles *Chaconne* de Raphaelle Delaunay & *50/50* de la Compagnie Virevolt).

Les Francas du Rhône
En avril 2015, nous avons organisé dans nos murs un « forum des enfants citoyens » sur la thématique du cirque et de la position de spectateur (représentation de ce qu'est le cirque pour eux, comment un artiste travaille-t-il…). Une cinquantaine d'enfants ont pu échanger ensemble et rencontrer Nathan Israel & Luna Rousseau, en période de travail pour la création d'un spectacle. Les enfants ont donc eu l'occasion de saisir que la création d'un spectacle nécessite plusieurs étapes d'ordre humain et artistiques avant d'en arriver à la technique.

Lalouma
Structure d'éducation populaire basée dans les pentes de la Croix-rousse à Lyon.
Faute de moyens humains liés aux baisses de subventions, l'association n'a pas pu mettre en place les parcours de médiation mis en place les années précédentes. Lalouma mobilise des enfants et leurs familles pour intégrer les ateliers de pratiques amateurs avec un tarif solidaire.

Cie Image Aigüe
La Cie Image Aigüe a été accueillie aux Subsistances pendant toute la saison. Des enfants du quartier ont participé à des ateliers de pratique théâtrale en vue de la prochaine création de la Cie.

Bibliothèque du 1er arrondissement / jeunesse : Partenariat à l'occasion du *Week_End sur Mars !* . Les bibliothécaires proposent des lectures en lien avec la thématique de l'événement pour les jeunes spectateurs des Subsistances.

Le Secours Populaire : Partenariat à l'occasion du *Week_End sur Mars !* . Les bénévoles de l'association ont animés pour les plus petits, des ateliers de création de « guirlandes spatiales » en lien avec la thématique du festival

Association Ink&Paper / Atelier 56 : Partenariat à l'occasion du *Week_End sur Mars !* . Animation pour les plus jeunes de fabrication de fusées, en lien avec la thématique du festival.

Focus actions à l'intention des professionnels du champ social / socioculturel :

ARFRIPS, école des éducateurs spécialisés
Les Subsistances ont développé un partenariat avec la formation Éducateurs spécialisés de l'ARFRIPS.
Les étudiants ont pu découvrir Les Subsistances, rencontrer des artistes résidents et voir des spectacles. Pendant toute la saison, ils ont participé à des ateliers théâtre qui ont aboutis à la création d'une petite forme présentée au public en juillet 2015.

Les Francas du Rhône
Les Subsistances ont co-organisé en compagnie de l'Opéra de Lyon et du Théâtre des Célestins une journée de formation pour les animateurs permanents des structures socio-éducatives, autour de la question de médiation du spectacle vivant. Visite du site, atelier chorégraphique avec Vania Vaneau (Compagnie Arrangement Provisoire).

Focus projets avec les hôpitaux :

Centre Hospitalier St Joseph St Luc (Lyon 7ème)
Le Centre Hospitalier St-Joseph St-Luc programme des évènements culturels en partenariat avec les acteurs du secteur de façon à décloisonner l'hôpital, à l'ouvrir sur la ville, dans l'objectif que le quartier puisse entrer dans les murs du centre hospitalier. Cette première année de collaboration aura été l'occasion de « délocaliser » un chantier (répétition publique suivie d'un temps d'échange) à l'hôpital, avec la compagnie Arrangement Provisoire en résidence aux Subsistances en février pour la création de son futur spectacle *Maibaum*.
Des visites autour de deux sorties du spectacle ¡*Esmérate*! / Compagne Toujours après minuit ont également été mises en place pour le personnel du centre hospitalier.

Focus projets Culture / Justice :

Maison d'arrêt de Lyon-Corbas :
En juillet 2014, le chorégraphe Alexandre Roccoli (Cie A Short Term Effect) a mené 10 ateliers de 2h30 pour 15 détenus hommes. Il s'agissait pour le chorégraphe d'une phase de travail documentaire pour la création de la pièce *Longing* présentée aux Subsistances et à la maison d'arrêt en septembre 2014

Cf. Bilan en annexe (page 21)

Les partenaires

Santé

IMPRO Saint Vincent de Paul
GEM Envol et Compagnie
CMP CATTP de la Croix Rousse
La Villa d'Hestia (Villeurbanne)
SAVS ADAPEI du Rhône
Foyer Henri Thomas – ADAPEI du Rhône
CH St Jean de Dieu
CH Saint Joseph Saint Luc
Hôpital de Jour Jean Dechaume
Résidence Villepatour – ARIMC
Maison de retraite Saint Charles.
Foyer Clairefontaine
MAS Paul Mercier
ALGED accueil de jour Ile barbe
ALGED Providence
ALGED SAVS
APF
IEM Handas
Centre d'activité de jour Adélaïde Perrin
ARIMC Etang Carret
Foyer Bel Air
IME Le Bouquet
L'œuvre Saint Léonard
Le Prado
SEPT les Pléiades
Le SESSAD Elise Rivet
VHASI
EPHAD Les Alizées (St Priest)
ALS
Basiliade
Foyer d'accueil médicalisé Les Cabornes
CH de St Cyr au mont d'or
SAAAIS 69

Insertion

CCAS de Bron
ALYNEA
GRETA de Vénissieux
AFEV
AILOJ
CADA ADOMA St-Genis-Laval
CEFR Feyzin
Côté Projets
Objectif formation
1,2,4 Services
Relais Jeunes Charpennes
Secours populaire
Forum Réfugiés
Habitat jeune
IFRA
Les Jardins de Lucie
ALPES
Mission jeunesse de Feyzin
Alliance française
L'Escale lyonnaise – foyer de jeunes travailleurs
CHRS Fondation Armée du Salut (Villeurbanne)
SLEA Service de prévention spécialisée
SLEA Foyer éducatifs
Tremplin ANEPA
Association lyonnaise d'ingénierie sociale
Foyer Notre Dame des Sans Abri
MIRLY solidarité
ACI ZIG ZAG – régie de quartier Eurequa
Culture pour tous
Maison du département du Rhône Lyon 3ème
Mission locale de Lyon
Internat Adolphe Favre
Mission locale de Vaulx-en-Velin
Les Potagers du Garon (Grigny)
CEFI (Givors / Bron)
Centre de formation des Etats Unis
Solid'Arté
L'Olivier des Sages
CHRS La Cité – Armée du Salut
IDEO

Les partenaires

Education populaire et Centres sociaux

Accueil de loisirs de Grigny
ACRAC
Centre social Michel Pache (Francheville)
Centre social Mermoz (Lyon 8ème)
Arche de Noé (Lyon 7 ème)
Fédération des Œuvres Laïques du Rhône
MJC Jean Macé
Centre social et culturel de Caluire-et-Cuire
Lalouma (Lyon 1er)
MJC Jean Cocteau (Saint-Priest)
CEMEA
Centre d'animation St Jean (Villeurbanne)
Centre social Gérard Philippe
Centre social Camille Claudel (Givors)
Centre de loisirs les 3 cerisiers (Feyzin)
Association Vipère au poing (Rillieux la Pape)
Centre social Bonnefoi
Centre social Chamvert
Centre Social de Cusset
Centre Social de Caluire
Centre social de Gerland
Centre social Moulin à vent
Centre Social Quartier Vitalité
Centre social de St-Rambert
Centre social Pierrette Augier
Espace jeunes de Chassieu
Les Francas
Maison sociale Cyprian Les Brosses
MJC Duchère
MJC Neuville-sur-Saône
MJC Ménival
Sport dans la ville
Point Accueil Jeunes de Corbas

CE & autres associations

Comité d'entreprise régional de la SNCF
CE SNCF Direction Transverse
Association Art Culture et Loisirs
Association Janus France
Association Coexister
CGOS
Service communication interne agents Ville de Lyon
Comité d'entreprise CARSAT Rhône – Alpes
Comité d'entreprise Société Microelectronics (Grenoble)
La Maison de l'écologie
Comité d'entreprise de Pôle Emploi
ALTS
CASI Insa
UDAF du Rhône

Justice

Maison d'arrêt de Lyon-Corbas / SPIP du Rhône
PJJ STEMO Vénissieux et Vaise

Ateliers danse
& création in situ

Projet culturel en milieu pénitentiaire

Maison d'arrêt de Corbas (69)

Ateliers danse et création d'un spectacle Hors les murs
De juillet à septembre 2014
Maison d'arrêt de Lyon-Corbas / SPIP du Rhône
Cie A short term effect / Alexandre Roccoli

Le projet CHAOS à la Maison d'arrêt

Le projet porté par la Cie A Short Term Effect et proposé à la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas est un volet du dispositif artistique *Odyssée, La traversée du chaos* mis en œuvre par les Subsistances en septembre 2014.

Intentions

La traversée est un motif ancien, très présent dans l'*Odyssée* mais qui résonne fortement dans nos vies contemporaines. Comment faire face à l'adversité, à la contrainte ? Comment dans nos corps résonne le chaos du monde extérieur ? Comment cette violence et ces tensions peuvent-elles nous faire avancer vers plus d'humanité ?
Le chorégraphe Alexandre Roccoli mène depuis plusieurs années un travail de création qui s'intéresse à la mémoire du corps, aux gestes répétés et à la relation entre le corps et son environnement.
Pour nourrir sa création artistique et pour élargir l'adresse de la danse à un public plus vaste, Alexandre Roccoli a dirigé de nombreux ateliers dans des contextes très différents. Cette proposition d'ateliers à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas constitue pour lui un travail de recherche artistique nécessaire.

Bilan étape par étape

1. *Présentation du travail de la Cie A short term effect*

Lundi 23 juin 2014
Dans les bâtiments socioculturels de la maison d'arrêt, Alexandre Roccoli (chorégraphe) rencontre les détenus volontaires pour leur présenter le projet : 30 détenus hommes.
Projection d'extraits de spectacles et présentation de la démarche artistique de la Cie. Présentation des ateliers et des contenus proposés. Mobilisation des participants.
Cette rencontre a permis au chorégraphe de présenter sa démarche de création et ses précédents travaux. Ce fût également l'occasion d'informer les détenus sur les ateliers qui allaient avoir lieu et de les mobiliser.
Les personnes présentes se sont montrées très à l'écoute et curieuses de rencontrer un artiste chorégraphique. Beaucoup d'a prioris sur la danse ont été abordés. Suite à cette rencontre tous les participants ont souhaité s'inscrire aux ateliers mais seulement 15 ont été inscrits par les services du SPIP pour des raisons de sécurité.

2. *Ateliers*

Du 30 juin au 10 juillet 2014, dans le gymnase de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas : entre 6 et 15 participants détenus hommes à chaque atelier.
Nous avons proposé aux détenus de la maison d'arrêt de Corbas de participer à 10 ateliers de 3h avec les artistes.

La compagnie artistique a élaboré un dispositif chorégraphique avec lequel les détenus sont amenés à interagir :
☐1 Travail sous forme de jeux physiques puis chorégraphiques reliés à la possibilité de transformation des tensions des corps en mouvements.
☐2 Travail sur le rapport du corps au rythme et à l'espace
☐3 Renouer avec son corps, ses gestes, ses énergies.

Les participants se sont immergés avec facilité dans les propositions de l'équipe artistique. Le chorégraphe a pu leur faire des propositions visant la libération de l'énergie et le mouvement des corps. Les détenus ont apprécié d'apprendre de nouvelles « techniques », de se mettre en mouvement d'une manière différente de celle de la musculation. Ils ont aussi beaucoup apprécié les exercices qui permettent de se recentrer, de trouver une respiration intérieure. Ils ont évoqué une meilleure gestion du stress et un bienfait de se retrouver chaque jour dans un cadre qui leur permettait de mettre à distance pour un temps leur incarcération.

L'équipe artistique a été très vite étonnée par la capacité des participants à aller dans la finesse des propositions chorégraphiques et de les vivre d'une manière très sensible.
L'échange avec les participants a toujours été très important et a conduit l'équipe artistique à faire évoluer ses propositions au fur et à mesure des ateliers.

3. *Restitution*

Le vendredi 11 juillet 2014 : atelier ouvert dans le gymnase de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. 25 participants.
Les participants et l'équipe artistique ont accueilli une quinzaine de visiteurs pour un atelier ouvert. Ce temps de pratique commune a permis au groupe de transmettre le processus suivi pendant les ateliers.

4. *Représentation* Longing

Le lundi 15 septembre 2014, dans un atelier de travail de la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas.
35 détenus hommes et femmes, 10 personnels de la Maison d'arrêt et 20 spectateurs extérieurs.

Longing est une performance qui témoigne de la mémoire des corps, de la résistance, de la tension, de l'isolement dans la traversée des chaos.
Alexandre Roccoli déploie un dispositif chorégraphique et sonore immersif qui explore à la fois le geste ancestral du tissage, motif de la résistance passive dans l'*Odyssée*, et la tension physique dans la claustration.
Chorégraphie : Alexandre Roccoli
Interprète : Malika Djardi
Co-écriture & composition musicale : Benoist Bouvot
« Longing » a également été présenté aux Subsistances le samedi 20 septembre 2014 comme un chantier ouvert au public.

La performance a bénéficié d'une grande écoute de la part de l'ensemble du public. Les spectateurs ont exprimé à l'issue de la représentation leur envie de voir davantage de propositions artistiques dans l'enceinte de la maison d'arrêt. Cela permet de changer le rythme ordinaire de la vie en milieu fermé, de faire des expériences sensibles inhabituelles et de retrouver un ancrage avec l'extérieur.

Ateliers à la Maison d'arrêt / Diffusion interdite / © Romain Etienne / item

Scolaires
& Enseignement Sup'

Education artistique et culturelle

des parcours pédagogiques
au cœur de la création.

La création pas à pas !
Avec les collégiens et lycéens,
Avec les étudiants,
Avec les pré-professionnels….

L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AUX SUBSISTANCES

Comment questionner le monde qui nous entoure au travers du regard des artistes d'aujourd'hui ?

Les artistes contemporains bousculent les frontières et bouleversent nos représentations : les élèves, collégiens, lycéens et étudiants sont invités à ré-envisager leur vision du monde via le prisme des artistes en résidence aux Subsistances. Chaque saison, des parcours pédagogiques sont co-construits avec les établissements partenaires afin de croiser thématiques de travail de compagnies au travail et les enjeux pédagogiques des programmes scolaires : l'objectif est d'accompagner chaque élève dans la constitution d'une identité individuelle et d'un engagement de spectateur-citoyen.

Un fab-lab géant pour l'art vivant !

Résidence d'artistes, les Subsistances sont avant tout pour le plus large public un lieu d'initiation aux arts vivants contemporains, et un espace d'expérimentation artistique. Les spectateurs en herbe sont invités à se confronter par la pratique aux zones sensibles de la création, questionnant ainsi le rapport entre pratique artistique et pratique de spectateur.

Le spectateur comme révélateur…

Quelle est la place du spectateur dans le processus de création d'un artiste ? Les publics scolaires et universitaires sont parties prenantes de l'élaboration des projets : rencontres au cœur du travail des compagnies, échanges au plateau avec les équipes artistiques et techniques, chacun est sollicité dans sa perception du propos en pleine élaboration.

Des publics captifs, aux pratiques culturelles individuelles.

Les projets d'éducation artistique élaborés aux Subsistances s'inscrivent systématiquement dans un travail lié au suivi de création. Les spectateurs sont invités à considérer le lieu comme un espace de travail au quotidien pour les artistes : les actions culturelles déclinées dans les différents parcours pédagogiques témoignent combien ces projets s'inscrivent dans la durée et dans un processus de création au long cours. Chaque élève ou étudiant venant aux Subsistances en classe ou en groupe est incité à aller encore plus loin dans la rencontre, mais cette fois à titre individuel : on peut revenir aux Subsistances rencontrer les artistes au travail, disponibles en dehors du temps scolaire pour poursuivre l'aventure.

Focus projets avec les écoles maternelles et primaires :

Avec l'école maternelle Anatole France à Villeurbanne
Un parcours découverte des Subsistances a été imaginé en partenariat avec la complicité de deux enseignants et de leurs 62 élèves. Au programme, visites des Subsistances et découverte de l'histoire du lieu et de son projet artistique. Rencontre avec des membres de l'équipe et jeu de piste étaient au programme.

Avec l'école primaire des Entrepôts, Lyon 4ème.
Des visites-découverte ludiques des Subsistances ont été organisées avec deux classes de l'établissement qui ont pu découvrir le site, son histoire et son projet. Une première étape d'un projet de plus grande envergure en lien avec le Collège Clément Marot situé sur le secteur au printemps 2016.

+++
Un projet photographique avec la caravane photo de la compagnie OHMART qui a mobilisé les élèves des écoles primaires du 1er arrondissement de Lyon.

Focus projets avec les collèges :

Atelier cirque au Collège Clément Marot
Tout au long de l'année scolaire, les 15 élèves de l'atelier cirque ont participé à un atelier hebdomadaire de pratique des arts du cirque dont 22h menées par un artiste de la Cie Virevolt en résidence aux Subsistances. Des rencontres, répétitions publiques, échanges autour de la création *50/50* fin mars 2015 et avec d'autres compagnies ont été organisées et ont abouti à la création d'un « spectacle de fin d'année» présenté en juin au collège.

Projet croisé 3 collèges de Bron avec les ateliers santé du CCAS de Bron
Collèges Théodore Monod, Pablo Picasso et Joliot-Curie, Bron
Un parcours découverte des arts du cirque a été proposé aux 55 élèves de sections spécialisées de 3 collèges Brondillants, en partenariat avec les ateliers santé du CCAS de Bron. Au programme : visite des Subsistances, rencontres autour des différents métiers techniques et administratifs du spectacle vivant, répétition publique de la création *50/50* de la compagnie Virevolt et ateliers d'initiation aux arts du cirque en partenariat avec l'École de Cirque de Lyon.

Focus projets avec les lycées :

Les classes à Projet Artistique et Culturel du Lycée Saint-Éxupéry, Lyon 4ème.
Une semaine de résidence aux Subsistances

Depuis maintenant 10 ans, un partenariat s'est lié entre Les Subsistances et deux Classes à PAC du Lycée Saint-Éxupéry de Lyon. Les élèves sont accueillis au mois de septembre en résidence afin de mieux appréhender le travail des artistes présents à la rentrée. Il s'agit du point de départ d'un parcours pédagogique d'envergure qui se déploie sur l'année scolaire ; les classes sont invitées à venir suivre des projets de création tout au long de l'année en assistant à des répétitions, des rencontres et des ateliers avec des compagnies en résidence avant de venir découvrir leurs spectacles finalisés.

En septembre 2014, les élèves sont venus en résidence autour du spectacle de Daniel Jeanneteau *Faits*, *Fragments de l'Illiade* et autour de la Biennale de la danse. Au programme, visite des Subsistances + ateliers avec la Biennale + ateliers avec la compagnie en résidence aux Subsistances + Rencontre avec la cie + venue au spectacle + parcours tout au long de l'année avec d'autres artistes en résidence.

Perspectives 2015-2016 : résidence du Lycée Saint-Éxupéry aux Subsistances en septembre autour du travail de la compagnie du Zerep, *Biopigs* dans le cadre d'un projet sur le Biopic. Ensuite, parcours culturel sur l'année en théâtre, danse et musique avec les créations d'Olivier Meyrou, d'Hélène Mathon et des Divins Animaux.

Les élèves du Lycée Ampère Bourse, Lyon 1er.
Un parcours cirque à l'année

Une quinzaine d'élèves ont suivi un projet d'initiation au cirque contemporain dans le cadre de l'enseignement littérature et société. Autour de la création du spectacle « 50/50 » de la compagnie Virevolt, les élèves ont suivi un parcours culturel aux Subsistances parsemé de visites, rencontres, répétitions et assorti de 20h d'atelier d'initiation aux arts du cirque qui ont eu lieu au Lycée, en partenariat avec l'École de cirque de Lyon.

Les élèves du Lycée La Martinière - Terreaux, Lyon 1er.
Un parcours suivi des créations théâtres

Les élèves de différentes sections du Lycée La Martinière Terreaux ont bénéficié d'une semaine de résidence en soirée aux Subsistances. Ils y ont travailler la création de Miguel Gonzales (enseignant théâtre au sein du Lycée) présentée ensuite dans l'établissement en septembre 2014, tout en étant au contact d'artistes avec qui échanger sur le processus de création.
Tout au long de la saison culturelle, les élèves du lycée ont été accueillis en visites des Subsistances, répétitions publiques des différents projets, rencontres avant de venir découvrir les créations lors des représentations.

Les élèves des sections Arts Appliqués du Lycée La Martinière - Diderot, Lyon 1er.
Un parcours suivi des créations théâtres et scénographies

Une trentaine d'élèves de l'établissement a participé aux répétitions publiques, visites et rencontres organisées dans le cadre des résidences, avant de venir découvrir le travail des artistes lors des spectacles.

Focus projets avec les lycées :

Les élèves de seconde du Lycée Saint-Thomas d'Aquin, Oullins
Expérimenter le cirque contemporain

30 élèves d'une classe de seconde ont suivi un projet questionnant l'identité à travers la pratique du cirque et la littérature. Avec pour point de départ la résidence de création du spectacle *50/50* de la compagnie Virevolt les élèves ont vécu un parcours culturel aux Subsistances assorti de visites, rencontres et répétitions publiques en parallèle à 20h d'atelier d'initiation au cirque contemporain en partenariat avec l'École de cirque de Lyon.

Les élèves de l'option musique du Lycée Germaine Tillon, Saint Bel
Un parcours culturel musique et danse

61 élèves du Lycée Germaine Tillon de Saint-Bel ont suivi les différentes créations du festival Aire de Jeu en janvier 2015. Le compositeur invité, Kalevi Aho (Finlande) a pu rencontrer les élèves qui avaient travaillé sur ses compositions. Le groupe a ensuite pu découvrir les spectacles lors de leur création, fin janvier.

Les élèves des trois promotions de l'option cirque au Lycée Doisneau

Les Subsistances sont partenaires de l'Option arts du cirque au Lycée Doisneau de Vaulx-en-Velin, dont elles assurent la programmation d'actions culturelles en lien avec le parcours pédagogique des élèves. L'École de Cirque de Lyon qui assure les interventions techniques de la formation propose de nombreux modules dans différentes disciplines circassiennes.
La programmation des Subsistances est le support de parcours artistiques riches et variés : conférences, ateliers avec des artistes en résidence, rencontres avec les artistes et répétitions.

Focus projets avec les pré-professionnels :

Les conservatoires, CNSMD et CRR danse et théâtre

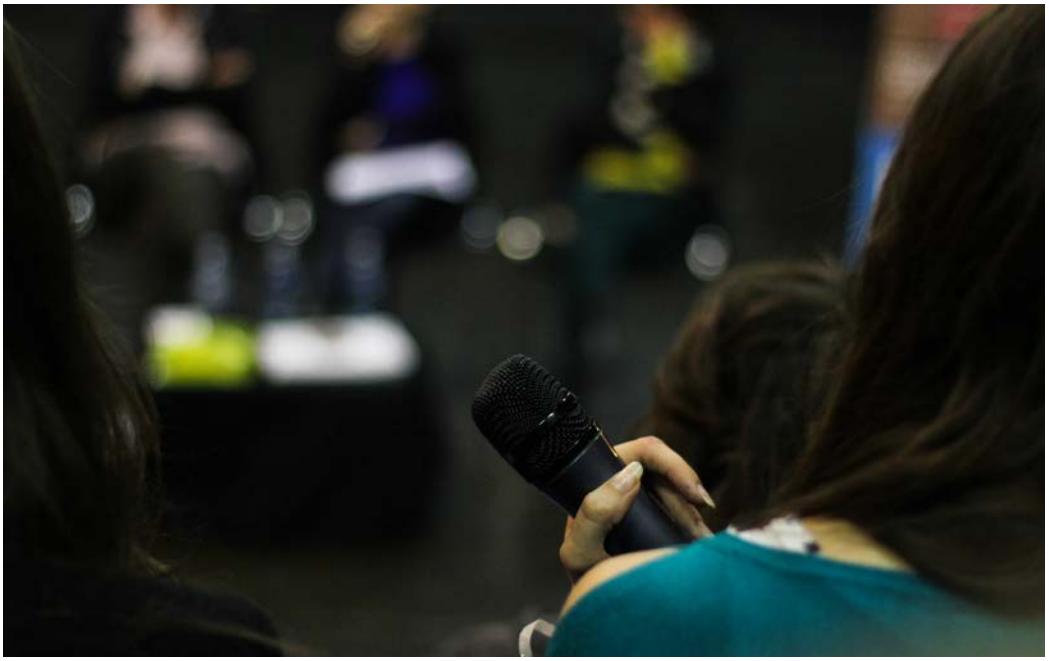
Les étudiants ont suivi la programmation tout au long de l'année et ont rencontré l'équipe des relations avec les publics des Subsistances, des rencontres avec les artistes, des invitations aux générales, des venues multiples aux spectacles de la saison, des Masterclass et rencontres avec les artistes. Les élèves du CRR section théâtre suivent des ateliers cirque et un parcours pédagogique dédié en lien avec la programmation de façon hebdomadaire, à l'année.

L'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA)

Est partenaire des Subsistances depuis le déménagement de l'école en 2006. L'ensemble des élèves assiste régulièrement aux actions culturelles organisées dans le processus de création des artistes, ainsi qu'aux spectacles de la programmation.
Depuis deux années, les élèves de 1ère année suivent un module « Performance » avec la chorégraphe Jennifer Lacey (USA) qui a lieu de façon hebdomadaire dans nos locaux.

Parcours artistique et culturel - formation professionnelle de l'École de Cirque de Lyon

Les élèves en formation professionnelle Arts du cirque ont suivi un parcours culturel à l'année avec les artistes des Subsistances. Au programme : rencontres, répétitions, ateliers et échanges avec les compagnies, venues aux spectacles



Rencontre, métiers Atelier CIEF Lyon2, médiation GACO Arts Lyon 3 / © TGZ Arts / MFL

Focus projets avec les étudiants :

Avec les étudiants de l'IUT GACO de l'Université Lyon 3 :
Les étudiants ont bénéficié d'un parcours culturel à l'année leur permettant de venir découvrir le travail d'artistes en résidence : visites, rencontres, répétitions et spectacles.
Les étudiants de la section GACO Arts ont bénéficié de rencontres dédiées avec des artistes ; un groupe d'étudiants a mené un projet tutoré ayant pour thématique « La Charte de coopération culturelle de la Ville de Lyon, et l'engagement des Subsistances sur les différents territoires de l'agglomération ».

Avec les étudiants en section Arts du spectacle de l'Université Lyon 2
Les étudiants ont suivi un parcours culturel sur la saison avec différentes actions culturelles dédiées, dont un focus sur la création de Bruno Meyssat dans le cadre du Live du festival *Mode d'emploi*. Le groupe d'étudiants concerné a suivi des ateliers de pratique artistique aux Subsistances avec le metteur en scène.

Avec l'ENSATT
Les étudiants en formation coupeurs/costumiers ont bénéficié d'une après-midi de table ronde/rencontre autour d'une présentation du projet des Subsistances et d'un focus sur la médiation et la communication. Par la suite les étudiants sont venus voir des spectacles de la programmation.

Avec la section Théâtre études de l'INSA de Lyon
La section théâtre études a suivi un parcours culturel en lien avec la création de Brigitte Seth et Roser Gueberna en février 2015. Au programme : rencontres, spectacle et visite technique avec l'assistante du régisseur technique. Par la suite, les étudiants sont venus voir d'autres spectacles de théâtre sur la programmation.

Avec les écoles EAC et IESA
Des rencontres autour des métiers des relations avec les publics, de la communication et du mécénat ont été organisées aux Subsistances. Les étudiants ont suivi visites, répétitions, rencontres avant de venir découvrir les spectacles.

Avec l'ISCOM
Un parcours similaire d'interventions a été structuré en communication et relations aux publics. De plus, l'équipe de direction des Subsistances a donné une conférence aux étudiants sur l'innovation en matière culturelle, tandis que les étudiants sont venus découvrir répétitions et spectacles.

+++

Les services culturels des Universités de Lyon qui se sont fait relais des différents projets accueillis aux Subsistances auprès des étudiants.

Les partenaires

Ecoles :

École maternelle Les Fougeres (Lyon 4ème)
École maternelle Robert Doisneau (Lyon 1er)
École maternelle Anatole France (Villeurbanne)

Collèges :

Collège Marot (Lyon 4 ème)
Collège Jean Monnet (Lyon 2 ème)
Collège du Pays de Sault (Sault)
Collège Théodore Monod (Bron)
Collège Joliot Curie (Bron)
Collège Pablo Picasso (Bron)
Collège Rameau (Champagne au Mont d'Or)
Collège Jacques Cœur (Lentilly)
Collège Lacassagne (Lyon 3 ème)

Lycées d'enseignement général :

Lycée Ampère Bourse (Lyon 1er)
Lycée La Martinière Diderot (Lyon 1er)
Lycée La Martinière Terreaux (Lyon 1er)
Lycée Saint-Marc (Lyon 2 ème)
Lycée Lumière (Lyon 8 ème)
Lycée Jeremie De La Rue (Charlieu)
Lycée Saint-Thomas d'Aquin (Oullins)
Lycée Chaptal (Mende)
Cité Scolaire Internationale (Lyon 7 ème)
Lycée Saint-Éxupéry (Lyon 4 ème)
Lycée Robert Doisneau de (Vaulx en Velin)
Lycée Jean-Paul Sartre (Bron)
Lycée Germaine Tillon (Saint-Bel)

Lycées professionnels :

Lycée Gustave Eiffel (Brignais)
Lycée Horticole agricole de (Dardilly)
Lycée Odyssée (Pont de Cheruy)
Lycée Albert Camus (Firminy)
Lycée Albert Camus (Rillieux la Pape)
Lycée du 1 film (Lyon)

Maison Familiale et Rurale :

MFR La Catie (la Balme-de-Sillingy)

Les partenaires

Enseignement Supérieur :

IUT GACO et GACO Arts Lyon 3
IUT Hygiène Sécurité Environnement de Lyon 2
Iscom Lyon
UFR Staps Lyon 1
Service université et recherche de la Ville de Lyon
Service culturel Université Lyon 3
Service culturel de l'ENS
École supérieure de Management de Grenoble
Université Catholique Lyon II arts du spectacle
EM Lyon
EAC
ECAM
École Nationale d'Architecture de Lyon
Service culturel de l'INSA
Service culturel de Lyon 2
Sciences U
Institut Carrel
IESA

Enseignement artistique :

Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse (CNSMD)
École Nationale des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA)
École de cirque de Lyon
Section danse étude et théâtre étude de l'INSA de Lyon
ENSATT
École d'acteurs de la Comédie de Saint-Étienne
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), section Danse et Théâtre

Formation continue pour enseignants :

PREAC Théâtre
PREAC Danse
Personnel de l'université Lumière Lyon 2

Projet Participatif

La Foire aux Savoirs

dans le cadre du festival

Mode d'emploi

Un projet qui aura mobilisé :
54 Professeurs d'un jour
54 Savoirs et savoir-faire transmis !
923 Spectateurs

LA FOIRE AUX SAVOIRS

Dans le cadre du festival

Mode d×emploi
UN FESTIVAL DES IDEES

du 27 au 30 novembre 2014

Le Festival *Mode d'emploi* est une invitation faite à la confrontation des idées liées aux grandes thématiques sociétales qui font le monde qui nous entoure. Les chercheurs sont invités à s'emparer de ces questions dans le cadre des conférences et débats qui sont au cœur de la programmation de l'événement. Les artistes des Subsistances pour leur part en proposent une interprétation sensible que le public est invité à découvrir.

Nouveau volet de l'édition 2014 du festival, la Foire aux Savoirs est un projet dont l'enjeu principal se situe dans la rencontre et la transmission des savoirs et savoir-faire de chacun.
La Foire aux Savoirs est une invitation faite aux habitants à s'emparer de ces thèmes et pratiques qui font la société contemporaine, en prenant part à un volet citoyen qui propose au plus grand nombre de s'exprimer sur les questions qui sont chères à chacun et d'en partager également son point de vue.

Avec les structures sociales et les étudiants

Ce projet a mobilisé des personnes issues de structures scolaires, universitaires (lycéens, étudiants) et sociales dans l'idée d'un accompagnement personnalisé qui puisse permettre à chacun de structurer un cours, une intervention, un petit texte à partager lors de la Foire aux Savoirs. Au-delà du caractère très « pratique » de l'accompagnement, l'enjeu a été de faire un travail lié à l'estime de soi, à la valorisation des connaissances de chacun des participants accompagnés notamment via les structures du champ social.

Avec le grand public

Un appel à participation a été très largement diffusé via les différents réseaux de communication institutionnelle. Ainsi, les personnes du tout public intéressées ont pu répondre à l'appel en proposant une intervention sur un sujet de leur choix. Une fois de plus, l'équipe des Subsistances s'est rendue disponible pour accompagner ces personnes dans la structuration de leur intervention.

Un projet conçu dans le partage et l'échange

Ces faisceaux de publics d'origines diverses (champ social, monde de l'éducation, tout public) ont convergé vers des temps dédiés de rencontre en vue de préparer au mieux les interventions de chacun tout en favorisant l'échange entre les participants. Le planning en page suivante témoigne de la diversité des interventions.

PLANNING
DE LA FOIRE AUX SAVOIRS

Samedi 29 novembre 2015
« Les 20 minutes pour tout savoir » – gratuit

14h00 : Shakespeare : côté cour/côté jardin ?
14h15 : La découverte de la culture hip hop
14h15 : Découvrir le Fanorona, jeu d'échec malgache
14h45 : Le punk rock chinois, c'est quoi ?
15h00 : Le numérique peut-il nous dire des choses dans un musée ?
15h15 : Dessine-moi un tatouage
15h45 : Une police des gros mots au cinéma
16h00 : Les bons tuyaux du plombier
16h15 : Comment manipuler une marionnette
16h30 : L'histoire du costume de scène
17h00 : Le subjonctif : quand ? Pourquoi ?
17h00 : Comment manipuler une marionnette ?
17h15 : Les secrets de l'exploration urbaine

Dimanche 30 novembre 2015
« Les 20 minutes pour tout savoir » – gratuit

14h00 : Un petit Etat peut-il être puissant ?
14h00 : L'histoire du costume de scène
14h15 : Comment danse-t-on la capoeira en Angola ?
14h30 : Comment dessiner un portrait
14h45 : Elephant Man et la monstruosité
14h45 : « Le moi est haïssable »
15h15 : Mais au fait, comment fabrique-t-on le miel
15h30 : Les secrets de l'exploration urbaine
15h30 : Comment danse-t-on au XVIII° siècle ?
15h45 : Nettoyer ses casseroles sans rien dépenser
16h15 : Substances et changement : approche métaphysique
16h30 : Écrire une chanson en deux temps trois mouvements
17h00 : Bien réussir ses photographies
17h30 : L'ostéo pour les nuls

Projet Participatif

Les Cours de Langues-minute !

Un projet en partage

Un projet qui aura mobilisé :
34 Professeurs d'un jour
34 Langues
422 Spectateurs

LES COURS DE LANGUES-MINUTE

Les 28 et 29 mars 2015
Dans le cadre du *Week_End sur Mars !*

« Les Week_Ends de création sont des temps de confrontation entre les points de vue des artistes et des publics autour d'une thématique donnée. Alors que les artistes restituent à l'occasion de ces festivals le fruit de leur travail pendant les différents temps de résidence, les publics sont invités à se saisir de la thématique des festivals lors de projets participatifs dans l'idée de créer des passerelles, de favoriser la rencontre. Les Cours de langues minute sont l'un d'entre eux. »

LE PROJET

Projet initié par les Subsistances lors des *Week_End Ça Tchatche !*, le projet a été repris lors du *Week_End sur Mars !*, festival invoquant le voyage, la curiosité et l'envie d'aller vers l'autre.
De façon identique, les Cours de langues, festival des langues dans le festival, a été une invitation à découvrir la richesse des cultures du monde à travers un vecteur simple et ludique : le langage.
L'actualité mouvementée du début d'année 2015 nous a convaincu de la nécessité d'engager ce projet des Cours de langues minutes au printemps, persuadés que les projets conçus en partage favorisent la meilleure connaissance de l'autre (dans sa culture et dans ses conditions de vie) et par ailleurs le fonctionnement d'une société plus bienveillante.
Au final, ce sont 32 cours de 20 minutes, dans une diversité de langues, qui se sont succédés pendant les deux derniers jours du festival.

UN TRAVAIL EN MIXITE DE PUBLICS

Il était pour nous essentiel de travailler à un projet de rencontres. Rencontres entre participants de nationalités et de parcours différents, mais aussi rencontres entre artistes et publics. Pour ce faire nous avons constitué un groupe de professeurs dans une véritable logique de mixité.
L'idée était d'apporter un soutien aux personnes intéressées par le projet et de les faire se rencontrer en amont du festival, de façon à ce que les participants puissent échanger sur la façon de créer leur cours et sur leurs méthodes pédagogiques respectives. Pendant le festival, nous avons observé une grande circulation des professeurs entre les différents autres cours mais aussi les propositions de spectacles. À l'issue du projet, nous avons organisé un dernier temps de rencontre informelle pour faire le bilan qui s'est avéré très positif humainement.
Pour constituer ce groupe, nous avons sollicité des structures sociales partenaires et prospectés pour l'occasion. Nous avons ainsi travaillé avec des personnes suivies dans des parcours en insertion au CFEU (Lyon 8ème & Vénissieux) et au CEFI (Givors) et des résidents du CADA foyer ADOMA de Oullins. Ainsi que du CHRS de l'Armée du Salut (Lyon 6ème -Villeurbanne).
Des étudiants étrangers en échange universitaire dans les différentes structures relais avec lesquelles nous travaillons déjà ont également répondu à notre appel : le CIEF Lyon 2, l'Université Lyon 3, L'École Inflexyon Lyon, Sciences Po Lyon.
Enfin, nous avons diffusé un large appel à participation via notre communication institutionnelle qui aura attiré une dizaine d'individuels aux profils très variés, désireux de partager leurs cultures multiples avec le plus grand nombre.

UNE MEDIATION DU PROJET AU QUOTIDIEN

De façon plus pratique, ce projet a donné lieu à de nombreuses rencontres, en amont, dans les structures partenaires de façon à expliciter le projet et à mobiliser des participants pour celui-ci.

Partenariat avec l'IUT G.A.C.O.Arts Université Lyon 3

Ce projet aura également été conçu grâce à l'aide précieuse d'étudiants du GACO (IUT LYON 3) dans le cadre d'un projet tutoré piloté par le service Médiation des Subsistances. C'est dans ce cadre que six étudiants de la formation ont été mis en situation de médiateurs pour mobiliser de potentiels participants à l'Alliance Française de Lyon et ont participé à la logistique de l'évènement lors du *Week_End sur Mars !*

Portraits de participants / crédit photos Claire Leroy

PLANNING
COURS DE LANGUES-MINUTE

SAMEDI 28 MARS 2015

14h30- Ngala [Congo]
14h40- Arabe [Tunisie & Arabie Saoudite]

15h-16h → Cirque – spectacle gratuit sur l'esplanade

16h00- Portugais [Brésil]
16h10- Chinois [Rép. Pop. de Chine]
16h35- Berbère & Kabyle [Algérie]
16h45-Ukrainien
17h10- Arabe [Maroc]
17h20- Albanais
17h45- Chinois & Ouïghour [Rép. Pop. de Chine]
17h55- Esperanto
18h20- Polonais
18h30- Allemand
18h55- Serbo-Croate
19h05- Chinois & Taïwanais [Taïwan]

DIMANCHE 29 MARS 2015

14h30- Kikongo [République Démocratique du Congo]
14h30- Malgache [Madagascar]
14h40- Italien et dialectes d'Italie
15h10- Arabe [Maroc]
15h10- Albanais [Kosovo]
15h20- Chinois [Rép. Pop. de Chine]
15h50- Coréen
15h50- Farsi [Iran]
16h- Esperanto
16h30- Créole Mauricien
16h30- Chinois & Ouïghour [Rép. Pop. de Chine]
16h40- Ukrainien
17h10- Albanais

17h15-18h15 → Cirque – spectacle gratuit sur l'esplanade

18h10- Bosniaque

18h10- Serbe
18h20- Portugais [Brésil]
18h50- Créole Mauricien
18h50- Arabe [Algérie]

De haut en bas : cours de chinois, albanais et ukrainien / crédit photos MFL

Ateliers Itinérants

La Traversée du Chaos

un projet Hors les murs à la rencontre des territoires et de leurs habitants

17 Structures scolaires et sociales à Lyon et en région
19 Ateliers de théâtre et d'écriture
9 Lectures
578 Participants
940 Km parcourus !

Septembre 2014

LA TRAVERSÉE DU CHAOS : COMMENT CIRCULER ENTRE L'ANTIQUITÉ ET AUJOURD'HUI ?

Comment vaincre les épreuves de la vie ? Quels bénéfices peut-on tirer des nombreuses luttes menées ? Comment faisaient nos ancêtres face aux guerres, menaces, catastrophes quotidiennes ? Les Subsistances proposent de faire de *L'Iliade et l'Odyssée*, chefs-d'œuvre d'Homère, une source d'inspiration pour éclairer nos vies contemporaines.

L'Iliade et l'Odyssée en toutes lettres

Être et vent ; *L'Iliade et l'Odyssée* ; *Le palais des pourritures* : à partir des textes antiques, les auteurs Frédéric Ciriez, Eva Almassy et Claude Arnaud ont écrit et porté un regard sur le monde d'aujourd'hui.

3 auteurs contemporains : Eva Almassy, Claude Arnaud et Frédéric Ciriez

Frédéric Ciriez est né à Paimpol en 1971. Un temps satiriste dans La Presse d'Armor, il publie en 2008 aux éditions Verticales son premier roman *Des néons sous la mer*, puis *Mélo* en 2013. Pour *La Traversée du chaos*, il s'empare du chant des sirènes qui attiraient tant et tant de navigateurs au fond des mers.

Eva Almassy est née en 1955 à Budapest et vit en France depuis 1978. Elle publie en 1997 son premier ouvrage *V.O.*, chez Gallimard. Elle est, depuis 2006, l'un des «papous» de l'émission de France Culture «Des papous dans la tête». Eva Almassy propose pour *La Traversée du chaos* un texte dans lequel les héros sont des femmes, d'après l'épisode de Nausicaa.

Claude Arnaud est né à Paris en 1955. Il est lauréat du prix Femina du premier roman en 1994 pour *Le Caméléon* et de la bourse de la Villa Médicis Hors-les-Murs la même année. En 2004, Claude Arnaud met en lumière ses recherches sur la pluralité du moi dans son essai Qui dis-je en nous ? Remportant le prix Femina de l'essai. Claude Arnaud s'intéresse aux forces que nous déployons face à l'adversité, en s'inspirant de l'épisode de Circé.

+

1 metteure en scène : Hélène Mathon

Hélène Mathon, formée à l'INSAS (Bruxelles), est metteure en scène, comédienne et directrice artistique de la compagnie La Langue Écarlate qu'elle a fondée en 2000. Elle a créé aux Subsistances *Est* de Eugène Savitzkaya (2009), *Don Quixote which was a dream* d'après Kathy Acker (2007), *100 ans dans les champs* (2012) et une petite forme associée : *L'Omme vit très bien toute seule*, diffusée hors les murs avec et auprès des structures partenaires des Subsistances. Elle est l'auteur des trois installations de *La Traversée du chaos* et la lectrice du texte source d'Homère.

La tournée en détail :

La tournée Hors les murs de *La Traversée du Chaos* a pris une dimension extrêmement palpitante, grâce à l'investissement de tous, en particulier Hélène Mathon et les deux auteurs Eva Almassy et Frédéric Ciriez. Leur présence lors des ateliers ainsi que les lectures ont permis à chacun des participants de se révéler, de s'interroger sur son propre parcours, tout en (re)découvrant l'univers d'Ulysse, qui fait sens encore aujourd'hui.

En voici un résumé lieu par lieu :

LA MEDIATHEQUE DE TARARE

Atelier Théâtre avec Hélène Mathon : Mardi 10 septembre à 9h dans la salle principale
Participants : 10 personnes de l'université populaire des parents
Atelier écriture avec Frédéric Ciriez : Samedi 13 septembre à 10h
Participants : 17 personnes de l'association les Tisseurs d'écrits
Lecture à 14h : 15 personnes

Située au cœur de la ville de Tarare, la médiathèque accueille régulièrement des évènements culturels ainsi que des familles autour du livre et de la lecture. Plusieurs associations sont actives au sein de la structure, et c'est avec elles que nous avons pu travailler sur le projet.
Les Subsistances se sont donc rendues à deux reprises pour préparer et expliquer le projet autour de l'œuvre d'Homère, les « Tisseurs d'écrits » étaient très engoués à l'idée de participer, d'écrire, et de jouer leurs aventures personnelles.
Les membres de l'association « Les Tisseurs d'écrits » ont donc participé à un atelier d'écriture avec Frédéric Ciriez, dont la consigne était : imaginer une épreuve contemporaine d'un Ulysse d'aujourd'hui…Certains des textes écrits sont visibles sur le blog des Subsistances :
http://www.les-subs.com/le-blog/atelier-decriture-tarare/
L'atelier théâtre proposait aux participants de travailler sur la perception via le son. On ne voit pas les sirènes, on les entend mais surtout on les imagine. La proposition avait lieu dans le noir total, les participants étant les Sirènes. Ils exploraient l'espace de la tentation à partir de la sensualité de leur propre voix au micro et pouvaient utiliser les phrases du texte de F.Ciriez, celles d'Homère ou bien en proposer des nouvelles à partir de leur perception personnelle de la notion de tentation.

Le déjeuner partagé par les deux associations et la médiathèque dans la journée du samedi a permis de prolonger les échanges, de rire et de parler avec les auteurs de manière plus personnelle.

MUSEE DE LA BRESSE AVEC LE CONSEIL GENERAL DE L'AIN

Atelier théâtre avec Hélène Mathon : Mercredi 11 septembre à 13h30
Participants : 13 personnes bibliothécaires de l'Ain
Atelier écriture avec Frédéric Ciriez : Mercredi 11 septembre à 14h
Participants : 17 personnes bibliothécaires de l'Ain
Lecture à 17h : 50 personnes

Le musée est situé à Saint-Cyr-sur-Menthon sur l'ancien domaine agricole des Planons. Au cœur du bocage bressan, il propose plus de 20 hectares de découverte et 3 000 m2 d'exposition. C'est dans ces lieux que ce sont déroulés les deux ateliers, durant la journée organisée par la direction de la lecture publique, où des centaines de bibliothécaires du département étaient présents sur la journée, certains ont donc participés avec curiosité à l'atelier mené par Frédéric pendant que d'autres se concentraient à rejouer l'un des épisodes les plus marquants de l'Odyssée, celui des sirènes.

La consigne de l'auteur était d'écrire une aventure d'Ulysse dans le monde contemporain... Beaucoup d'histoires sont sorties de la plume des participants et certaines sont visibles sur le blog des Subsistances.

CFEU : CENTRE DE FORMATION DES ETATS-UNIS

Atelier écriture avec Eva Almassy : Vendredi 12 septembre à 10h
Participants : 14 personnes
Atelier théâtre avec Hélène Mathon : Mercredi 17 septembre à 9h
Participants : 11 personnes
Lecture à 14h : 45 personnes

Partenaire depuis déjà plusieurs années, le CFEU est un Institut de formation associatif, qui intervient sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. Il travaille sur l'insertion sociale et professionnelle des publics fragilisés dans leur emploi et/ou dans leur insertion professionnelle, à travers le développement des compétences et la qualification. Le groupe ayant travaillé sur l'atelier théâtre, était constitué des 14 personnes en formation et réorientation professionnelle, ayant des difficultés pour parler ou écrire en français. Hélène a tout d'abord proposé tour à tour aux participants d'élaborer un récit où se mêlent le vrai et le faux, les autres devant poser des questions afin de relever les incohérences, comme le fit Ulysse.
Eva Almassy ayant quant à elle travaillé avec un nouveau groupe, sur la forme d'écriture adoptée par l'auteur de l'Odyssée pour qualifier le héros Ulysse. Chacun devait trouver une forme pour se qualifier ou qualifier son voisin avec des épithètes spécifiques. Des caractères plutôt timides et réservés se sont révélés être de grands comédiens, laissant transparaître de belles émotions et narrant des histoires originales et touchantes.

ALIS : ASSOCIATION LYONNAISE D'INGENIERIE SOCIALE

Atelier Théâtre : Vendredi 12 septembre à 14h

ALIS est une association développant deux axes de travail pour les personnes les plus en difficulté habitant les pentes de la Croix-Rousse : accès à l'emploi et aux soins, principalement. Hélène Mathon y a animé un atelier inspiré du texte de Frédéric Ciriez avec 5 personnes. Le dispositif de l'atelier prévoyait des micros, capturant les voix des participants, ces derniers étant invités à improviser sur le thème des sirènes. Ce petit nombre a permis d'instaurer une véritable relation de confiance et a permis aux participants d'aller très loin dans le travail sur la voix. Du fait de la qualité et de la pertinence de ces enregistrements, cet atelier a beaucoup alimenté le travail complémentaire d'Hélène Mathon sur les installations présentées aux Subsistances la journée du 20 septembre.

SOLID'ARTE

Lecture : Vendredi 12 septembre à 18h

La structure est un lieu-ressources spécialisé dans l'insertion professionnelle des métiers artistiques et culturels.
Lecture par Hélène Mathon du texte original d'Homère, puis *Etre et Vents* de et par Frédéric Ciriez.

TREMPLIN ANEPA

Atelier théâtre avec Hélène Mathon : Lundi 15 septembre à 9h

La pertinence de proposer à Hélène Mathon d'intervenir dans le cadre d'un atelier théâtre avec l'organisme de formation du Tremplin ANEPA prend racine dans les spécificités de cet organisme dans l'accompagnement à l'emploi. Le Tremplin ANEPA intègre en effet dans le parcours des demandeurs d'emplois des ateliers d'expressions artistiques, conçus comme étant des moyens pour tout à chacun de s'exprimer, de reprendre confiance en soi et en ses atouts dans la perspective de remobilisation dans la recherche d'emploi. Hélène Mathon a proposé un atelier autour du texte d'Eva Almassy. Ce texte s'inspirant de l'épisode de Nausicaa réactualise la thématique de l'accueil de l'autre, de l'étranger. Hélène Mathon s'est donc saisie de cette thématique pour les participants du Tremplin ANEPA. Au départ quelque peu déstabilisés à l'idée de recevoir une metteure en scène (le terme les avait un peu effrayés), les participants ont peu à peu dépassé leur timidité pour terminer l'atelier dans la bonne humeur, en créant des scénettes pleines d'humour sur cette thématique pourtant sensible.

LYCEE LA MARTINIERE

Atelier théâtre : Mardi 16 septembre à 9h
20 étudiants post-bac ont participé
Lecture à 18h : 12 personnes y ont assisté

C'est dans l'un des plus vieux établissements scolaires de Lyon, que s'est déroulé l'atelier de théâtre proposé par Hélène Mathon, des petits groupes se sont constitués pour rejouer l'épisode de Nausicaa et le naufragé Ulysse. Ce groupe constitué de jeunes en études post-bac, fut particulièrement productif et sensible. Malgré le regard des autres, la confiance s'est peu à peu installée pour que chacun se construise et développe sa propre histoire.

LES POTAGERS DU GARON

Atelier écriture avec Eva Almassy : Mardi 16 septembre à 11h
13 personnes ont participé
Lecture à 14h
42 personnes en insertion y ont assisté

Depuis près de 20 ans cette structure, créée par les habitants du bassin Grigny Givors, travaille pour, l'insertion sociale et professionnelle par le maraîchage biologique. Chaque année, c'est 35 à 40 femmes et hommes qui bénéficient d'un contrat de travail et d'un accompagnement socioprofessionnel pour (re)définir et concrétiser un projet de retour vers l'emploi. Tout cela dans un cadre agréable et atypique, un jardin dans la ville, aux pieds des cités entre Givors et Grigny. Le groupe a facilement appréhendé l'atelier d'Eva Almassy, son histoire de migrante faisant écho à leur propre histoire. Malgré les difficultés de chacun en langue française, des histoires originales ont été écrites, le point d'orgue étant la lecture du texte de l'auteure, évoquant de manière poétique l'arrivée d'un naufragé, migrant sur une nouvelle terre, épisode marquant de l'Odyssée, il évoquait pour certains participants des moments personnels tout aussi marquants.

IDEF - LA PASSERELLE

Atelier théâtre avec Hélène Mathon : Mercredi 17 septembre à 9h30
11 mineurs étrangers ont participé

La Passerelle est un foyer éducatif pour mineurs de l'IDEF (Institut Départemental de l'Enfance et de la Famille). Il accueille essentiellement des jeunes ne pouvant faire l'objet d'une scolarisation. Pour cette première année de collaboration, 11 mineurs étrangers isolés ont participé à un atelier de théâtre avec Hélène Mathon sur le thème des sirènes et de la tentation, en écho avec le texte de Frédéric Ciriez.

Ces participants ayant des difficultés avec la langue française, tout un travail de préparation a été effectué en amont par l'équipe des éducateurs sur la thématique d'Ulysse comme héros. Les Subsistances se sont déplacées à plusieurs reprises avant la tenue de l'atelier de façon à faire disparaitre les appréhensions et de préparer le plus sereinement possible la venue d'Hélène Mathon.
L'atelier a été très riche en émotions et en rires : après un temps d'échauffement très dynamique, tous les participants, plus ou moins timides au départ, ont finalement pris les micros (objets intégrés au dispositif, atelier imaginé par Hélène Mathon). Les participants se sont laissés prendre au jeu de la découverte de leurs voix, en français et dans leurs langues natives.
Ce travail d'atelier s'est prolongé aux Subsistances lors de notre journée de restitution : les 11 participants sont venus aux Subsistances afin de visiter le site, de participer à la lecture commune réunissant Frédéric Ciriez, Eva Almassy, Claude Arnaud et Hélène Mathon. Le texte d'Eva a trouvé un écho très particulier chez ces jeunes arrivés seuls en France. Ils ont activement participé à l'installation imaginée par Hélène Mathon aux Subsistances autour du texte d'Eva Almassy. Cette installation prévoyait de mettre en miroir un extrait du film de Mario Camerini *L'Odyssée* (1954) et des extraits de textes écrits lors des ateliers menés par Eva Almassy, reproduits sur des murs, autour de l'espace de projection. Les visiteurs de l'installation étaient libres d'écrire également sur ces murs pour exprimer leur rapport au voyage, à l'accueil de l'Autre, à l'Odyssée ainsi qu'aux personnages d'Ulysse et de Nausicaa. Les 11 participants de l'IDEF ont été, à la grande surprise de leurs animateurs, très prolixes sur la résonance trouvée entre leurs histoires personnelles et celle d'Ulysse dans l'épisode de Nausicaa.

MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON DE FIRMINY

Atelier écriture avec Eva Almassy : Mercredi 17 septembre à 18h

10 personnes ont participé

Lecture : Jeudi 18 septembre à 18h

44 personnes y ont assisté

Lieux de lectures de la ville, la médiathèque accueille aussi comme beaucoup d'autres structures de la région, des associations d'amateurs d'écritures et de lectures. C'est avec eux que l'auteure et les Subsistances ont entrepris ce travail.
Les participants de l'atelier d'écriture animé par Eva Almassy ont produit plusieurs textes. La consigne ? La voici : « Faire un récit de voyage mêlant fiction et réalité, (comme le voyage d'Ulysse)». Ils ont pu ensuite assister avec les élèves du lycée Albert Camus à la lecture de l'auteure Eva Almassy et celle d'Hélène Mathon.

LYCEE ALBERT CAMUS, FIRMINY

Atelier théâtre avec Hélène Mathon : Jeudi 18 septembre à 14h
19 élèves ont participé

Le lycée Albert Camus est un important établissement où l'on trouve à la fois des filières générales, technologiques et professionnelles. L'atelier s'est déroulé avec une classe de 20 élèves débutants leur année de terminale en option théâtre. Des caractères forts se sont révélés, des filles jouant Ulysse, des garçons jouant Nausicaa, les interprétations et l'imagination furent de qualité lors de cet après-midi. La journée se clôturant sur une lecture à la médiathèque, non loin du lycée.
Le projet hors les murs des Subsistances a été pris en charge par une enseignante de théâtre qui travaille depuis déjà quelques années avec les Subsistances.

COLLEGE JACQUES CŒUR, LENTILLY

Atelier théâtre avec Hélène Mathon : Vendredi 19 septembre à 9h
12 personnes ont participé
Atelier écriture avec Frédéric Ciriez à 10h
15 personnes ont participé
Une lecture à la salle La Passerelle s'est ensuite déroulée en début d'après-midi

Il s'agissait là des plus jeunes spectateurs et participants de la tournée (12-13 ans) et le début de l'atelier d'écriture fut long à mettre en place, les élèves ne se dévoilant pas facilement, l'auteur a dû les mettre en confiance, en balisant un peu plus l'objet de l'atelier afin de les guider dans l'écriture. Certains ont très bien joué le jeu pour mêler fiction et réalité du quotidien, à la manière des aventures d'Ulysse. Ils ont pu réfléchir ensemble sur ce qu'était le métier d'écrivain, ce qui le qualifiait et le rendait unique.

COMMENT ÉCRIRE OU RÉÉCRIRE HOMÈRE ?

Le Palais des pourritures, Être et vent, L'Iliade et l'Odyssée : à partir des textes antiques, les auteurs Frédéric Ciriez, Eva Almassy et Claude Arnaud ont écrit et porté un regard sur le monde d'aujourd'hui.

Texte de Frédéric Ciriez

« J'ai trouvé la forme que je cherchais depuis longtemps, la forme pure de la mondialisation, expurgée de tout design : un caisson de métal où il fait bon vivre et ne rien désirer, où le mot artiste devient lui-même un peu dégoûtant. Si j'étais entièrement honnête, je dirais : c'est quand même autre chose que mon Cheval de Troie en néons… »

Texte d'Eva Almassy

« Vous êtes chez vous, dans votre quotidien assuré et agréable, tout est apaisé, banal, tranquillement beau et normal. Et maintenant que vous êtes parvenu au maximum de votre réceptivité, je surgis. De nulle part. Sans prévenir. J'ai fait naufrage, accueillez-moi. Je vous demande asile et hospitalité. J'ai fait naufrage, j'ai échoué à vos portes. Je suis Ulysse ».

Texte de Claude Arnaud

« Vous êtes nés cochons, avouez-le ! Et vous l'êtes redevenus pleinement, enfin !
- Nous sommes nés hommes, et libres ! grogne avec difficulté un des 12.
- Vous n'avez donc rien à voir avec l'espèce porcine ?
- Rien.
- Pourquoi alors nous demander toujours, à la nuit tombée, de jouer les cochonnes ? »

Aux participants d'être auteurs

Sur le blog des Subsistances http://www.les-subs.com/le-blog/

Espace collaboratif et interactif, le blog des Subsistances a été créé pour parler des projets simplement et donner la parole à ceux qui les font.

Suite aux ateliers les participants ont pu donner leurs écrits aux Subsistances, afin qu'ils existent quelques années en ligne. Certains étant très réussis, nous nous devions de les partager.

Bilan Relations avec les publics 2014-2015

La médiation culturelle en chiffres :

7 387 personnes ont participé aux actions culturelles organisées aux Subsistances pendant la saison 2014-2015.

Les actions « tout public » : 3 384 personnes

> 614 personnes ont participé aux Chantiers (11)
> 146 personnes ont participé aux Workshops-brunch et Workshops-techniques en 2014-2015 (11)
> 172 personnes ont participé aux ateliers de pratique artistique amateur tout au long de l'année (Danse adulte, théâtre adulte, cirque enfants, ateliers enfants pendant les vacances scolaires)
> 923 personnes ont assisté aux cours lors de la Foire aux Savoirs en Novembre 2014
> 422 personnes ont assisté aux cours lors des Cours de Langues-minute en Mars 2015
> 140 personnes ont assisté aux Olympiades Hip-Hop en juin 2015
> 21 personnes ont participé à la visite (ré)créative organisée en Novembre 2014
> 564 personnes ont assisté aux visites historiques et patrimoniales lors des JEP 2014 (10)
> 310 personnes ont assisté aux visites artistiques animées par des comédiennes lors de JEP 2014 (3)
> 72 personnes ont assisté aux Babels (rencontres en bord de plateau) après les spectacles (4)

Les actions culturelles « pour les groupes » : 4 003 personnes

> 1 560 spectateurs en visites commentées du site (78)
> 722 personnes ont suivies des interventions du service médiation des Subsistances (23)
> 685 personnes en ateliers de pratique (32)
> 370 personnes en répétition publique (12)
> 578 personnes ont participé au projet Hors Les Murs en 2014-2015
> 54 personnes ont été professeurs lors de la Foire aux Savoirs
> 34 personnes ont participé aux Cours de Langues-minute en tant que professeur d'un jour

Voir détail des actions de médiation conduites dans les tableaux ci-après.

> 78 Visites RP en 2014-2015

Structure	Date	Effectifs
Foyer Henri Thomas	07-oct-14	9
Centre Adelaïde Perrin	14-oct-14	8
CE SNCF	20-oct-14	22
ALIS	27-oct-14	8
Objectif formation	13-nov-14	17
CFEU	10-déc-14	12
GRETA Venissieux	11-déc-14	12
Mission locale	27-févr-15	9
CFEU	05-févr-15	14
Armée du salut	12-févr-15	12
Ateliers créatifs	16-févr-15	17
Centre Social de Grigny	17-févr-15	19
Hôpital Saint Jo St Luc	26-févr-15	4
Hôpital Saint Jo St Luc	27-févr-15	10
Animation FRANCAS	03-mars-15	8
AVF	05-mars-15	18
CA St Jean	11/03/2015	15
ALINEA Oullins	11/03/2015	13
ARFRIPS	18/03/2015	19
ACL : rencontre Virevolt	20/03/2015	15
St-Thomas d'Aquin	20/03/2015	37
SAAAIS	25/03/2015	0
Sport dans la ville	25/03/2015	0
MJC Menival	28/03/2015	17
CE UDAF	28/03/2015	8
CE UDAF	29/03/2015	11
ALINEA Givors	09/04/2015	11
GRETA Vénissieux	13/04/2015	8
ITEP Vienne	15/04/2015	10
Visite / Lycée St Ex Résidence Groupe 1	08/09/2014	25
Visite / Lycée St Ex Résidence Groupe 2	08/09/2014	25
Visite / ENSBA Groupe J. Lacey	03/10/2014	25
Visite / Lycée St Exupéry Groupe Truc-Mien	13/11/2014	30
Visite / Option Cirque Lycée Doisneau	19/11/2014	32
Visite / Association des Femmes Vétérinaires du Rhône	20/11/2014	17
Visite / Lycée Ampère-Bourse	25/11/2014	28
Visite / Iscom	26/11/2014	22
Visite / Cief Lyon 2 Viorica Nivolaev (1)	27/11/2014	15
Visite / Collège Marot Atelier cirque	08/12/2014	13
Visite / Collège de Sault	15/12/2014	26
Visite / EAC	16/12/2014	31

Visite / Insa Théâtre études	17/12/2014	27
Visite / MFR La Catie	18/12/2014	33
Visite / IESA Lyon	14/01/2014	27
Visite / ATRE	19/01/2015	18
Visite / Inflexion Lyon	28/01/2015	22
Visite / Lycée Germaine Tillon	28/01/2015	34
Visite / Lyon 2 CIEF	30/01/2015	21
Visite / Lyon 2 Arts du spectacle	24/01/2015	26
Visite / EAC	25/01/2015	36
Visite / Lyon 2 Milena Mogica	25/01/2015	16
Visite / Collège Jacques Cœur	26/01/2015	35
Visite / Cief Lyon 2 Viorica Nivolaev (2)	27/02/2015	16
Visite / Ateliers Santé Ville de Bron (1)	05/03/2015	32
Visite / Ateliers Santé Ville de Bron (2)	05/03/2015	21
Visite / Iscom Pascaline Maugat	18/03/2015	28
Visite / Lycée Saint Thomas d'Aquin (2)	20/03/2015	36
Visite / Participants Cours de Langues-Minute	23/03/2015	32
Visite / Université Stendhal Grenoble	26/03/2015	22
Visite / Ville d'Oullins	29/03/2015	32
Visite / Ecole de Management de Grenoble	16/04/2015	21
ALIS	27/04/2015	8
124 Services	03/06/2015	6
125 Services	03/06/2015	7
IDEO	04/06/2015	17
Forum des Enfants Citoyens	29/04/2015	36
Visite / Lycée de la Plaine de l'Ain	11/05/2015	32
Visite / Collège Alain St Fons	04/06/2015	35
Visite / Ecole des Entrepôts Emilie Duranton (1)	04/06/2015	25
Visite / Ecole des Entrepôts Emilie Duranton (2)	12/06/2015	22
Visite / Ecole Anatole France Villeurbanne Denis Perrin (1)	15/06/2015	23
Visite / Ecole Anatole France Villeurbanne Denis Perrin (2)	15/06/2015	22
Visite / Collège Lacassagne Lyon 3 (1)	16/06/2015	32
Visite / Collège Lacassagne Lyon 3 (2)	16/06/2015	25
Visite / Collège Lacassagne Lyon 3 (3)	18/06/2015	27
Visite / Collège Lacassagne Lyon 3 (4)	18/06/2015	15
Visite OVEPA	13/07/2015	17
Visite ateliers créatifs	06/07/2015	24
	Total Publics Visites	**1560**

> 23 Interventions d'1h ou + ayant eu lieu soit sur le site des Subsistances, soit en structures:

Action / Structure	Date	Effectifs
Intervention Médiation / Lycée Saint-Exupéry	09/09/2014	52
Intervention Médiation / Sciences U	18/11/2014	36
Intervention Médiation / Lycée La Martinière Diderot costumes	26/11/2014	15
Intervention Médiation et Mécénat / Iscom	26/11/2014	22
Intervention Médiation et Communication / EAC	16/12/2014	31
Intervention Direction technique / Insa Théâtre études	17/12/2014	27
Intervention Médiation / Insa Théâtre études	17/12/2014	27
Intervention Médiation / IEASA Lyon	14/01/2015	28
Intervention Médiation / ATRE	19/01/2015	18
Intervention Médiation / Lycée Germaine Tillon	22/01/2015	54
Intervention Médiation / Lycée Ampère Bourse	27/01/2014	36
Master class Kalevi Aho / CNSMD	29/01/2015	12
Intervention Médiation / ISCOM 5ème année	04/02/2015	25
Intervention Médiation / Lycée Ampère-Bourse	24/02/2015	33
Intervention Médiation / EAC	25/02/2015	36
Rencontres Professionnelles / Ateliers Santé Ville de Bron	05/03/2015	52
Intervention Médiation / Inflexion Lyon	09/03/2015	25
Intervention Médiation / Ensatt BHK	12/03/2015	22
Intervention Médiation / ENSBA	16/03/2015	70
Intervention Médiation / CNSMD	16/03/2015	25
Intervention Communication / Iscom Pascaline Maugat	18/03/2015	28
Intervention médiation / ARFRIPS	30/04/2015	18
Intervention présentation *Mode d'emploi* 15 / Doc. du Rhône	06/05/2015	30
	Total Publics	**722**

> 12 Répétitions Publiques

Action / Structure	Date	Effectifs
Répet ¡*Esmérate*! (CEFI/Objectif Formation/ Armée du Salut/ GRETA)	19-févr-15	39
Répet ¡*Esmérate*! / CS Grigny	17-févr-15	19
Rencontre Kalevi Aho / Lycée Germaine Tillon	28/01/2015	34
Répétition El Nucléo / Assoc. des Femmes Vétérinaires du Rhône	20/11/2014	17
Répétition Virevolt/ Lycée St Thomas d'acquin	20/03/2015	42
ACL: rencontre DDD	21-nov-14	19
ACL : répét Loge 22	16-janv-15	17
Chantier Jordi Gali St Luc St Jo	13-févr-15	38
Répétition Nathan Israël / Forum des enfants Citoyens	29/04/2015	45
Répétition Virevolt/ Ateliers Santé Ville de Bron – Ass A.Perrin	05/03/2015	52
Répétition David Bobee / IESA	20/05/2015	18
Répétition David Bobee/ IDEO + Arfrips	04/06/2015	30
	Total Publics	**370**

> 3 Grands Projets RP 2014-15

Projet	Effectifs
Participants Projet Traversée du Chaos	578
Publics Foire aux Savoirs	923
Publics Cours de Langues-minute	422
Total Publics	**1923**

> 32 Ateliers de pratique artistique RP 2014-2015

Action / Structure	Date	fréquence	Effectifs
Masterclass Kalevi Aho / CNSMD	29/01/2014	1 séance	12
Jeanneteau /Lycée La Martinière	02/09/2014	1 semaine- soirées	28
Résidence Lycée Saint Ex	08/09/2014	1 semaine	60
Handicirque Alged Ile Barbe	23/09/2014	hebdo	10
Handicirque Foyer Bel Air	23/09/2014	hebdo	8
CRR/ ECL	26/09/2014	hebdo	18
Atelier Virevolt Collège Marot	07/10/2015	hebdo	12
Atelier Virevolt Lycée Doisneau	07/10/2015	hebdo	35
Handicirque Foyer Henri Thomas	07/10/2014	mensuel	8
Prépas ECL	01/10/2014	bi-hebdo	10
ENSBA J.LACEY	02/10/2014	hebdo	40
Ateliers Image Aigüe	04/10/2014	hebdo	20
CE SNCF	20/10/2014	3 séances	22
Workshop CND Brigitte et Roser	15/11/2014	1 séance	12
Ateliers Cirque en Partage	10/12/2014	2 séances	14
Workshop CND Loge 22	30/01/2015	1 séance	11
Résidence GACO	16/02/2015	1 semaine	8
Atelier Lyon 2 Bruno Meyssat	27/02/2015	3 séances	14
Stage Danse CIEF Lyon 2	02/02/2015	2 séances	17
Formation Francas	03/03/2015	1 séance	10
Atelier cirque CCAS Ville de Bron (1)	05/03/2015	1 séance	25
Atelier cirque CCAS Ville de Bron (2)	05/03/2015	1 séance	26
Atelier Rectorat	09/03/2015	1 séance	15
Ateliers Arfrips	27/04/2015	2 semaines	17
Workshop ECl Julien Clément	30/04/2015	1 séance	12
Atelier Nathan Israël Lycée Doisneau	30/04/2015	1 séance	35
Ateliers compagnie In situ	30/04/2015	7 séances	12
Workshop Nathan Israël CND	25/04/2015	1 séance	13
Ateliers Lycée Ampère / Sophie Nicollet	16/04/2015	hebdo sur 4 mois	30
Restitution atelier théâtre amateur	15/06/2015	hebdo annuel	22
Restitution atelier danse amateur	02/06/2015	hebdo annuel	15
Restitutions ateliers cirque enfant	10/06/2015	hebdo annuel	94
		Total Publics	**685**

Observations
sur la saison 2014-2015

Les actions culturelles proposées au plus large public tout au long de la saison culturelle 2014-2015 ainsi que les politiques d'éducation artistique et d'action culturelle portées par l'institution ont permis d'affirmer encore l'engagement des Subsistances et leur l'identification par le plus large public comme lieu de rencontres et d'échanges entre populations et acteurs de la scène d'aujourd'hui. Mais aussi comme espace de confrontation de points de vue, à partir de ceux proposés par les artistes et comme lieu d'initiation aux formes nouvelles et langages les plus singuliers du spectacle vivant.

Une densification du programme d'actions culturelles destinées au tout public, pour mieux faire la médiation du projet.

Afin que les Subsistances soient identifiées par les publics comme un lieu au sein duquel les artistes travaillent au quotidien, nous avons développé et multiplié en 2014-2015 les prétextes de rencontres avec des artistes au travail, pendant leur temps de résidence. Un nouveau volet d'ateliers liés aux techniques du spectacle vivant a été créé et remporte un franc succès.

L'alchimie de la rencontre entre l'éducation artistique et l'action culturelle au cœur de projets culturels communs, au quotidien.

Dans le cadre des projets construits avec des structures éducatives et sociales, les Subsistances imaginent des dispositifs de médiation qui puissent inviter ces publics issus de géographies territoriales et sociales très diverses à se rencontrer. Les répétitions publiques et temps d'échange et de rencontre avec les compagnies sont dans la mesure du possible l'occasion de faire se rencontrer ces publics qui n'auraient pas été amenés à se croiser sans le prétexte de ces projets culturels.

La mixité des publics : fondement des projets culturels spécifiques développés sur la saison culturelle.

Au-delà de l'engagement quotidien des Subsistances à faire se rencontrer les publics les plus mixtes, c'est au cœur même de projets culturels dédiés que l'on retrouve ce même fondement. Les Cours de Langues-minute et la Foire aux Savoirs (voir pages 37 et 41) en sont probablement les exemples les plus parlants. Le projet Hors les murs *La Traversée du Chaos* (page 47) témoigne de l'engagement des Subsistances à aller directement à la rencontre de territoires, où nous faisons intervenir des artistes en création. En effet, le projet hors les murs porté chaque année par les Subsistances invite les structures qui accueillent la petite forme en tournée sur leur territoire à collaborer en étoile avec d'autres partenaires du champ social ou éducatif en vue de donner une consistance au projet à l'échelle locale, de façon à ce que le spectacle puisse servir les enjeux et attentes de chacun des acteurs de cette aventure culturelle.

L'affirmation d'une diversité des publics en chiffres.

Outre la visible augmentation du nombre de personnes ayant pris part aux différents projets sur la saison 2014-2015, on notera le déploiement d'actions culturelles mixtes, mêlant personnes du tout public, scolaires et publics du champ social, projets en partage dont la proportion a considérablement augmenté depuis la saison dernière :

2013-2014		2014-2015
6 472	Personnes ayant participé aux différentes actions culturelles	7 387
1 005	*Dont actions culturelles mixtes convoquant à la fois publics captifs et publics individuels*	3 384
5 476	*Dont projets spécifiques au titre de l'action culturelle et de l'éducation artistique exclusivement*	4 003

Perspectives 2015-2016

Tout Public

De nouvelles actions culturelles pour tous les publics !

Afin d'ouvrir le lieu et son projet artistique toujours davantage et au plus grand nombre, nous avons imaginé de nouvelles formes de rencontres avec les artistes qui seront déployées dès septembre 2015 :

LES SUBSVISITES

Avant les spectacles, des visites historiques et patrimoniales des Subsistances seront proposées aux publics pour découvrir l'histoire du lieu et mieux connaître son projet artistique.
Gratuit pour les personnes munies d'un billet du spectacle du jour

Objectif de cette nouvelle action : Développer des temps de médiation du projet des Subsistances auprès des publics en amont des temps de représentation.

LES LANCÉS DE FESTIVAL !

Un mois avant les événements, un apéro convivial pour mieux découvrir la programmation du festival. Animé par Cathy Bouvard, directrice déléguée des Subsistances, en compagnie d'artistes en résidence.
Entrée libre sur réservation

Objectif de cette nouvelle action : Valoriser le travail des artistes en résidence et le processus de création. Rendre les concepts des événements plus lisibles auprès du plus large public.
+ développer de nouvelles formes de rencontres conviviales et informelles entre artistes et publics.

LES ATELIERS SIMPLE ET FUNKY

Un nouveau cycle de 6h d'ateliers (en 3 séances de 2h) pour découvrir la création et s'initier aux formes contemporaines d'aujourd'hui en toute convivialité. 2 sessions de stages : 1 volet théâtre en novembre 2015 en amont du festival Mode d'emploi, et un volet danse en janvier 2016 (programmation à venir).
60€ la session d'ateliers

Objectif de cette nouvelle action : proposer des temps de rencontre par la pratique qui puissent s'inscrire davantage dans la durée que les Workshop'Brunch qui suggèrent une immersion dans l'instant. Ces nouveaux ateliers pourront être plus ponctuels que les propositions d'ateliers de pratiques artistiques hebdomadaires qui eux s'inscrivent dans la longue durée.

LES ATELIERS ADOS « LE LABO DES HÉROS »

Une nouvelle proposition destinée aux Ados qui invitera chacun à chercher les traces du héros qui sommeille en lui ! Un stage danse et arts plastiques à la toute fin du mois de juin 2016, proposé sur une semaine.
200€ la semaine d'ateliers

Objectif de cette nouvelle action : Ouvrir le dispositif de pratiques artistiques amateurs aux adolescents de 12 à 15 ans, en lien avec la thématique des héros qui sera au cœur de la programmation en juin-juillet 2016.

LES PLATEAUX CIRQUE PARENTS-ENFANTS

Des ateliers parents-enfants en écho à la programmation cirque des Subsistances ! Les samedis toute la journée pendant les événements et les spectacles de cirque, des ateliers par groupes d'âges.
8€ par participant

Objectif de cette nouvelle action : Développer des espaces de rencontre intergénérationnels au cœur de la pratique artistique.

Janvier – Juin 2016

Tout Public

Projet de création Hors les Murs « Le Statut du Héros »

Structures sociales & assos

Publics scolaires et étudiants

« Un spectacle créé en résidence Hors les Murs au Collège Clément Marot (Lyon 4ème)
Des sessions d'ateliers croisés CM2/6ème avec les artistes du projet de janvier à mai 2016
Un projet Culture et Justice avec la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas
Une tournée Hors les Murs en Région du spectacle créé au Collège en juin 1016
Une implication transversale des acteurs de l'éducation, du secteur social et du tout public.
Un projet en aller-retour entre différents territoires et les Subsistances. »

Un Focus sur la question du statut du héros en Juin 2016 dans le cadre de commandes faites à des artistes par Les Subsistances.

Dans le cadre de l'édition 2016 du Festival *Livraisons d'été*, Les Subsistances interpellent les artistes et les invitent à venir proposer leur vision du statut du héros contemporain. Afin de stimuler puis recueillir la parole du plus large public sur ce thème, nous avons choisi d'aller questionner celui-ci auprès des populations de l'agglomération, à l'occasion d'un grand projet de médiation conçu une fois de plus en mixité.

Calendrier prévisionnel et déroulement

Janvier-Mai 2016

1) Nathan Israël et Luna Rousseau (Cie La Scabreuse) en résidence de création au cœur du collège Clément Marot, Lyon 4ème.
   Partenaire des Subsistances depuis 10 ans dans le cadre d'un atelier artistique mené par des artistes de cirque en résidence, le Collège Marot accueillera le projet de création d'une commande faite par les Subsistances à Nathan Israël et Luna Rousseau qui viendra questionner le statut des héros modernes.

2) Des ateliers et rencontres au cœur du processus créatif des artistes avec des collégiens et élèves de CM2, des publics de structures sociales et scolaires de l'agglomération, des détenus de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas (69)
   La résidence au Collège Marot viendra faire lien entre l'établissement scolaire et les écoles du secteur, dans le but de travailler le lien CM2/6ème sur le territoire. Des ateliers mixtes mêlant collégiens et élèves des écoles primaires seront organisés tout au long de la résidence tant au Collège qu'aux Subsistances, ainsi que des rencontres et répétitions publiques dédiées. Un parcours culturel sur mesure sera élaboré avec l'ensemble des acteurs du projet.

   D'autres publics seront associés au projet de création : des structures sociales et scolaires de l'agglomération (Collège Lacassagne à Lyon 3ème, Lycée de la Plaine de l'Ain d'Ambérieu en Bugey, Centre aéré et Lycée Jean-Paul Sartre de Bron, et bien d'autres…) seront également impliquées au projet de création de la petite forme. Ces structures seront lieux d'accueil de celle-ci lors de la tournée Hors les Murs du spectacle de début à la mi-juin 2016.

Parallèlement en avril 2016

3) Un premier temps d'ateliers d'écritures avec Sylvain Prudhomme (artiste pressenti).
   Sylvain Prudhomme travaille sur le texte court. Son prochain roman a pour projet de travailler sur le langage sms. Ces ateliers seront l'occasion d'une définition par chaque participant de sa figure héroïque, sous forme de slogan, court.
4) Dans le même temps, travail avec un photographe-graphiste (artistes à définir) / avril 2016
   A cette occasion seront créées des affiches artistiques intégrant les textes créés précédemment et un portrait photographique retravaillé de chaque participant. Ces affiches seront l'illustration plastique de la figure héroïque dessinée par chaque participant au cours des différents ateliers.

Fin Mai 2016

5) **Création de la petite forme au Collège Clément Marot, Lyon 4ème.**
Fin mai 2016, le spectacle est créé au collège et présenté aux élèves de l'établissement et des écoles du secteur. Suite aux différents ateliers qui auront eu lieu entre janvier et mai, les élèves présentent de petits préambules mis en scène par la compagnie La Scabreuse.

Début à mi-Juin 2016

6) **Tournée Hors les murs de la petite forme créée par Nathan Israël et Luna Rousseau à la rencontre de populations et territoires de la région Rhône-Alpes.**
Les structures ayant suivi la résidence de création accueillent la petite forme à l'occasion d'une tournée dans 10 lieux de l'agglomération et de la région.

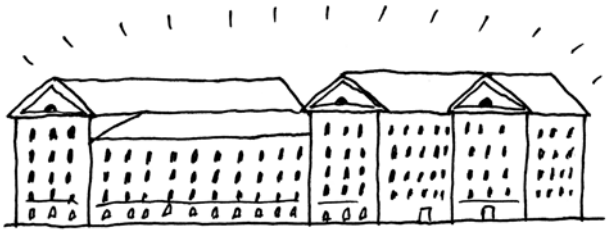
Mi-Juin 2016

7) **Présentation de la petite forme au tout public aux Subsistances dans le cadre du Festival *Livraisons d'été* 2016**
Suite à la tournée Hors Les Murs, la petite forme revient aux Subsistances pour être présentée au tout public dans le cadre du festival.

8) **Retour de la parole des publics aux Subsistances suite à la tournée et aux divers ateliers menés.**
Les différents ateliers menés par les artistes à l'issue de chacune des représentations de la tournée Hors les murs, des projets d'ateliers à Corbas, ainsi qu'avec les élèves du collège viseront à la constitution d'une galerie d'autoportraits photographiques qui seront exposés lors du retour de la petite forme aux Subsistances, mi-juin 2016.

Juillet 2016

9) **Exposition à la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas (69)**
Présentation de l'exposition photographique aux détenus et du spectacle de Nathan Israël & Luna Rousseau, à la maison d'arrêt de Corbas, précédé d'un temps d'ateliers avec les deux metteurs en scène.



SERVICE DES PUBLICS
DES SUBSISTANCES

Morgan Fraisse-László – 04 78 30 37 26 – morgan.fraisse-laszlo@les-subs.com
Claire Leroy - 04 78 30 37 39 - claire.leroy@les-subs.com